

PRESENTACIÓN

REVUELTAS Y HUERTA : EL LADO MORIDOR Y EL GOZOSO

Ezequiel Maldonado
y Fernando Martínez Ramírez

[n este número de la revista *Tema y Variaciones de Literatura* conmemoramos el centenario del nacimiento de dos personalidades de las letras mexicanas, Efraín Huerta y José Revueltas, dos escritores que brillaron con luz propia en una época de enormes contrastes. Poeta uno, narrador y ensayista el otro, fueron miembros de la célula “José Carlos Mariátegui” y militaron en el Partido Comunista Mexicano, del que ambos fueron expulsados. Huerta y Revueltas lamentaron la debacle generada por la Guerra Civil Española, se congratularon con la presencia de los miles de refugiados españoles en México y denunciaron el genocidio estadounidense en Hiroshima y Nagasaki.

La personalidad de Revueltas es respaldada por la razón histórica. La trascendencia de sus temas y el rigor de su estilo mantienen viva la polémica que inició hace cerca de cincuenta años. Difícilmente entenderíamos el siglo xx si no profundizamos en lo que consideró esencial: una idea de revolución, de la militancia partidaria y del fenómeno estalinista. Polemista excepcional, amigos y enemigos probaron el filo de su encendido verbo. Nunca rehusó el debate, así fuese contra sus propias ideas, sin renunciar a sus principios. La imagen Revueltas *versus* Revueltas configura el océano de contradicciones en que, en ámbitos similares a sus personajes, se desarrollaron personalidad y obra. Intelectual *sin partido* y militante de la palabra de tiempo completo.

Efraín Huerta, al igual que su compañero de ruta, entendió que ética y estética son las dos caras de una misma moneda. Con aquella trazó una bitácora de congruencia vital que se refleja en su inapelable voluntad de ser independiente, ajeno a las veleida-

des de la cercanía del poder; con ésta, configuró un sistema poético novedoso y audaz. No evadió la carga ideológica en sus poemas. Su tono lírico es elevado porque aprovecha la herencia libresca, madura los hallazgos de la vanguardia y dota a su canto de una rabia sincera y necesaria. Ante el espectáculo de un mundo abierto, inconmensurable, se acoge simplemente a la poesía. Pero ante el espectáculo de la mentira y la opresión –y tras haber deambulado por los múltiples matices del humor– acude, más que a las razones que se pueden tener para defender una causa común, a la intuición de que hay algo fundamental que debe ser defendido.

Empezamos este número 43 con dos ensayos de carácter testimonial, uno de José S. Revueltas Valle, sobrino de nuestro escritor, y otro de Emiliano Pérez Cruz. El primero realiza una recordanza con reflexiones políticas e históricas, ineludibles cuando se trata de un escritor como José Revueltas; el segundo narra la manera como llegó a la lectura del autor de *Los días terrenales* y la influencia que sobre él ejerció en tanto lector y escritor. Por su parte, Gloria Zaldivar aborda la idolología política y la religiosidad del autor de *Los muros de agua* a partir del análisis de una novela y un cuento y tomando en cuenta el perfil de los personajes en dichas obras, así como la construcción de los espacios y el imperio de los acontecimientos históricos. En este mismo tenor, Gloria Ito hace una revisión amplia de la estrecha y beligerante relación que existe entre la vida, las convicciones políticas, el humanismo y la obra literaria de Revueltas. Melissa Martínez Lemus, por su parte, busca los vínculos entre la novela *El luto humano* y dos acontecimientos históricos vividos por Revueltas: la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera; esta obra –dice la ensayista– constituye un hito en la narrativa de su autor, tanto por su compleja estructura narrativa como porque nos permite entender un poco lo que somos como mexicanos. En cambio, Vladimiro Rivas Iturralde prefiere reflexionar sobre la transformación y depuración del estilo literario de José Revueltas, que va –dice– desde el inseguro y excesivamente adjetivado, lleno de inquietudes filosóficas, símiles e hipérboles, hasta llegar a esa gran metafísica de la soledad que es *El apando*. En esta misma línea de reflexión, Luis Alfonso Martínez Montaña habla de la influencia que el trabajo periodístico, y sobre todo la nota roja, tuvo en el estilo y en la propuesta narrativa del autor de *Los días terrenales*, lo que explica la frecuente “animalización” de los personajes a modo de recurso para resaltar la complexión moral,

terrenal, de los mismos. Señalando también las metáforas, Jorge Luis Gallegos Vargas escribe sobre una constante en la obra de José Revueltas: la cárcel, espacio real y simbólico con el cual el autor de *Los errores* representa a la condición humana y, en específico, la condición de la mujer, su cautiverio.

La poesía de nuestro otro escritor homenajeado, Efraín Huerta, cala hondo en el ánimo popular —escribe José Francisco Conde Ortega—, se comunica perfectamente con el lector, lleva el verso libre a una maduración inopinada, acompañado de una adjetivación imprevisible pero exacta y a una metaforización original con las cuales nombra la realidad sin malabarismos inofensivos. Su eje rector es el amor: a la mujer, a la ciudad y a la lucha inquebrantable por la justicia. De esta manera se tejen ética y estética como dos caras de una misma moneda. Tras caracterizar así la poesía huertiana, Conde Ortega ensaya sobre *Amor, patria mía*, poema de confesadas referencias intertextuales donde el poeta enlaza la historia de unos amantes a la historia patria y nos remite a esa otra magna obra, “La suave patria”, de Ramón López Velarde.

Nuestra celebración del centenario del natalicio de Huerta continúa de una manera diferente. En este número, y por vez primera en nuestra revista, incluimos una separata a color con propuestas de carteles sobre algunos *poemínimos* del poeta, creados por alumnos del V trimestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Comunicación, asesorados por la profesora Ivonne Murillo. Los estudiantes diseñaron, también, propuestas para portadas de libro, separadores, tarjetas postales y timbres, acordes con las obras de Huerta y Revueltas. Desde el inicio del trimestre 14-Otoño, alumnos y profesores hemos trabajado arduamente en la lectura y análisis de los poemínimos así como de *El apando*, de Revueltas, con la finalidad de integrar, en un todo armónico, texto y diseño que posibilite novedosas expresiones gráficas a partir de la lectura de ambos escritores. Cada uno de los trabajos resultantes se exhibirá en la Biblioteca y en otros espacios de nuestra unidad académica. Es importante señalar la colaboración interdivisional para estas tareas pues convoca por primera vez en actividades académicas dentro y fuera del aula a profesores-investigadores del Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y del Departamento de Humanidades.

A través de este número, y en el marco del 40 aniversario de nuestra institución, logramos vincular a la maestra Ivonne Murillo y

al profesor Víctor Bárcenas de CyAD, quienes, junto con alumnos, le han prestado una enorme ayuda y realce a la investigación literaria que desde el Área de Literatura realizamos los profesores-investigadores que en ella colaboramos. Queremos insistir en el talento y generosidad de la maestra Ivonne Murillo, quien, además, promovió la separata sobre Huerta, seleccionó trabajos de los alumnos y, al final, elaboró el texto de presentación.

Por lo que hace a las *Variaciones*, comenzamos con un ensayo de Fernando Martínez Ramírez que nos remite al trabajo realizado en el número 35 de nuestra revista. El autor titula a su texto “La teoría literaria latinoamericana” y, tras revisar qué se debe entender por teoría y la relación que guarda dentro de los estudios literarios este concepto con la crítica y la metodología, argumenta que sí existe teoría literaria en Latinoamérica, ligada necesariamente a un principio de representatividad social e histórica. Relacionado con este principio de representatividad, en específico con los estudios culturales, está el ensayo de Alejandro Anaya, “La inmediatez del subalterno”, donde expone cómo las clases hegemónicas ligadas al capital usan el poder de los símbolos y de las tradiciones populares o indígenas –sin creer en ellos– para generar mercados culturales y vender estereotipos; sin embargo, el subalterno se defiende con sus tradiciones y creencias, cuya profundidad no es fácilmente tocada por esta visión hegemónica. Y ya instalados en los terrenos de subjetividades otras, Elena Madrigal hace un recorrido por la poesía de Reyna Barrera –poeta con temática elegidamente lésbica, del amor entre mujeres– y nos entrega un análisis de los motivos más recurrentes en la obra de la autora, en especial la luna.

A 22 AÑOS DEL NACIMIENTO DE TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA

Han sido 22 años de existencia de la revista *Tema y Variaciones de Literatura*, casi cinco lustros de analizar el panorama literario mexicano y latinoamericano, principalmente. En el primer número de nuestra publicación, coordinado por Antonio Marquet, se decía: “La literatura como una de los juegos más serios de la vida, refleja parte de los hechos más compartibles de la humanidad. Los secretos de la creación literaria se nutren de mundo y de circunstancias. Así,

en el tránsito del gozo por una existencia en posibilidades de ser cuestionada, surge *Temas y variaciones de literatura*, un libro concebido como proyecto para compartir asedios, lecturas y autores...” Como se aprecia en la cita, el título “Temas” transitó a “Tema” y de libro a revista, con grata fortuna. Gracias a múltiples esfuerzos de profesores-investigadores y a la generosidad de nuestra institución, hoy arribamos a este número 43. Este hecho da pie a una breve recapitulación de los últimos números y a una especial etapa en que la revista transita de un formato tradicional, con lectores especialistas, a una masificación que ahora se encuentra en la red y al alcance de un público más amplio, no necesariamente especializado.

En el número 35, “Una mirada a la crítica literaria latinoamericana” tuvimos el privilegio de contar con Adolfo Colombes, argentino, con el extraordinario novelista peruano Miguel Gutiérrez y el gran honor de contar también con la prodigiosa pluma de Eduardo Galeano, ese escritor uruguayo pero ciudadano del mundo que atendió nuestra solicitud y nos envió un texto inédito que permanecía entre sus notas marginales. Como todo escritor, Galeano interroga si el oficio de escribir resulta ¿una pasión inútil? Y en seguida responde: “Si no recuerdo mal, creo que fue Jean Paul Sartre quien dijo que escribir era una pasión inútil. Y si no recuerdo mal, después de decirlo siguió escribiendo”. En el siguiente párrafo señaló:

Encender la imaginación y la memoria, revelar lo escondido: ¿puede la literatura reivindicar mejor función en estos tiempos y en estas tierras nuestras? La cultura dominante, cultura de los sucedáneos de la vida, enmascara la realidad y anestesia la conciencia. ¿Pero qué puede hacer un escritor, por mucho que ardan sus fueguitos, contra un enorme engranaje social que funciona para que nadie se encuentre con nadie? [...] Hemos llegado a un punto en que nombrar las cosas implica denunciarlas, pero ¿ante quiénes, para quienes? Narrar es darse; pero la literatura, como toda tentativa de creación, está de antemano bloqueada por la pobreza general, que convierte a los libros en artículos de joyería, y por el triunfante proyecto de imbecilización colectiva que cotidianamente realizan los medios dominantes de comunicación.

El número 36, “Los premios Nobel latinoamericanos: el canon” ha tenido singular éxito en la nueva modalidad de la revista en red, siendo un tema de los más *visitados*. En la Introducción se dice:

La ponderación de los significados legitimadores del Nobel en las dinámicas latinoamericanas resalta omisiones y contradicciones que las más de las veces se resuelven provisoriamente o se ocultan con la institucionalización. El fenómeno pudiera explicarse a partir de las metáforas *campo*, *habitus* y *capital* propuestas por Pierre Bourdieu para explicar las maneras organizativas de la sociedad y aplicables a artefactos específicos, como la consagración literaria [...]"

En el número se resaltan figuras cumbres de nuestra literatura como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, el recientemente fallecido Gabriel García Márquez y, por supuesto, al último nobel latinoamericano, Mario Vargas Llosa.

En el número 37, *Tema y Variaciones de Literatura* abrió espacio a la literatura latinoamericana, o más exactamente a la figura del gran peruano universal José María Arguedas, en su centenario. Autor de *Los ríos profundos*, su última novela nos conmovió desde las primeras letras: "En abril de 1966... intenté suicidarme... Hoy tengo miedo, no a la muerte misma sino a la manera de encontrarla..." Y al finalizar su extraordinaria obra *El zorro de arriba y el zorro de abajo*, cumple su cometido. Pues bien, habría sido imperdonable ignorar el centenario del natalicio de Arguedas. Gracias a la generosidad de nuestra universidad editamos un número con ensayistas peruanos y españoles, alemanes y mexicanos que escribieron sobre Arguedas. Igualmente, con la complicidad de la UAM-A y de la maestra Margarita Alegría, se presentó nuestra revista en la Pontificia Universidad de San Marcos en Lima y en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, Perú. No es exageración, auténticamente se disputaban los ejemplares de nuestra revista los maestros peruanos. Nuestra universidad, a través de nuestra revista, fue homenajeada en esos claustros.

Tema y Variaciones de Literatura número 38, "Galería de fantasmas", rindió un merecido homenaje a escritores de nuestras latitudes ya fallecidos y, específicamente, a amigos cercanos y entrañables como el maestro Severino Salazar y la maestra Margarita Villaseñor. En la introducción se comenta el significado de las dos series de Galería de fantasmas:

Mediante detalles, sucesos y vislumbres de la otra parte de la vida de algunos artistas, la manera en que la voluntad se entroniza para mantener esos resquicios de la existencia que buscan un lugar en la

memoria colectiva. Esto quiere ser, un poco, este número de *Tema y Variaciones*. A partir de la obra y vida de algunos autores, recordar la temperatura y el temple de su espacio y tiempo. El *hic* y el *nunc* que permiten entender, menos azarosamente, los designios oscuros de la muerte [...] Así, a partir de atentas lecturas relecturas y/o rememoraciones, advertir ese orgullo imprudente de vivir contra todo viento aleve y toda marea contraria.

El número 39 estuvo dedicado a las “Mujeres en la dramaturgia mexicana”, a la que crea, dirige o es creada; dramaturgas, directoras y personajes memorables. Se trata de una reflexión sobre el mundo femenino desde el teatro. “Desde luego, es importante mencionar –aclaran los coordinadores, Elena Madrigal y Alejandro Ortiz– que no se trata de explorar aquí el mundo de la creación dramática escrita de manera exclusiva por mujeres, sino desde una perspectiva más amplia, lo que tratamos de presentar en este número de *Tema y Variaciones* es abrirle espacio a la reflexión y testimonio sobre la presencia de la mujer en el teatro mexicano del siglo xx y contemporáneo.”

En el número 40 de nuestra revista se tocó un tema caro a las letras universales y, en específico, a las latinoamericanas: “Los suicidas en la literatura”. Es un tema *sui generis* pues grandes literatos han optado por esta tentación prohibida y sancionada por las buenas conciencias. Casos como el de la poetisa tabasqueña Teresa Vera que a sus 25 años “ingiere un centenar de cabezas de cerillo” o el de la célebre poetisa argentina Alfonsina Storni, que ante un cáncer de mama insoportable decide

entregar su cuerpo al mar [y] en su último acto de vida termina integrando a su interioridad a ese envolvente líquido y la totalidad se consume en un acto poético. El agua, más propiamente el mar, que será su lugar de entrega final, participa del amor y de la muerte. Esa aventura culminante o como fin de una relación de amor.¹

Este número ha tenido singular fortuna en su difusión.

Tema y Variaciones... en su número 41 abordó por vez primera la “Literatura Infantil y Juvenil” (LIJ) mediante variadas reflexiones,

¹ Nicolás Alberto Amoroso Boelcke, “Alfonsina Storni”, en *Tema y Variaciones de Literatura*, núm. 40, México, UAM Azcapotzalco, primer semestre de 2013.

análisis y testimonios. En el prólogo de Alejandra Sánchez Valencia se reconoce a la UAM Azcapotzalco, y lanza su convocatoria a aquellos estudiosos que con sus valoraciones y entrenamiento han logrado nutrir el tema:

[...] sabemos también que analizar, explorar y comentar la literatura infantil y juvenil es incursionar en un territorio donde se bifurcan múltiples disciplinas y perspectivas que, dependiendo de la sociedad y de la época, definen de ciertas maneras a la niñez y a la juventud así como las lecturas que le son idóneas [...esta literatura] ha sido considerada, por un amplio sector de especialistas, como un *género menor*, mientras que para otros, es la puerta de acceso a la literatura [...] a nivel mundial, la LIJ ha gozado de una tradición más duradera y amplia en los países de habla inglesa, francesa y alemana, además de los escandinavos. Se trata de naciones que muy pronto fijaron la oralidad en la palabra impresa y se dieron a la tarea de cultivar y promocionar el género.

En esta etapa, *Tema y Variaciones*... en el número 42, no pudimos eludir un tema que pone en riesgo la viabilidad de nuestra nación. El actual despojo de territorio mexicano, y el milenario de América Latina, supera con creces el saqueo de plata, oro, petróleo, gas, obtenido en el pasado por empresas y compañías norteamericanas, ingleses, canadienses. Varias de estas trasnacionales, gracias a la "Reforma energética", van por todo: petróleo, gas, mineras, agua, electricidad, agroindustria y atentan contra la reproducción de nuestras culturas. Estos monopolios, con la complicidad del Estado mexicano y el Congreso de la Unión, se enriquecerán aún más sin importar destrucción y contaminación, tornando un páramo donde aún existen tierras fértiles. Desde la academia, desde la UAM Azcapotzalco, proponemos abordar una temática que analice las actuales decisiones de la clase en el poder en México y en América Latina. Pretendemos revalorar obras literarias que, en su tiempo y circunstancia, abordaron estos temas: *La rosa blanca*, *Metal del diablo*, *El mundo es ancho y ajeno*, *El tungsteno*, *Mamita yunai*, *Canto general*, *Las venas abiertas de América Latina*, entre otras. Actualizar la memoria.

Actualmente nuestra revista vive una especie de auge gracias al empeño del maestro Carlos Gómez y a la excelente labor del personal de nuestra biblioteca, el licenciado Juan Ramírez Godínez,

Coordinador de Servicios de Información, Cosei, el licenciado Nicolás Pérez Diego, Jefe de la Sección de Acervo Audiovisual, y al ingeniero Javier García Márquez. Hacia finales de 2013 *Tema y Variaciones de Literatura* se transforma en una revista electrónica en la red, pero también conserva su carácter impreso. Gracias a Cosei, nuestra revista, en su versión local –y ahora en el Repositorio Institucional Zaloamati, a nivel internacional– dejó de ser asunto de especialistas en literatura y ofrece masivamente sus diversos temas. El personal de Cosei nos ha ofrecido una amplia base de datos sobre miles de consultas de los diferentes números, en los planos nacional e internacional.

Tema y Variaciones de Literatura tiene hoy certezas, a través de la información recabada por nuestros técnicos en informática, de su revisión masiva gracias a datos concretos y actuales que nos proporciona la Cosei. Como ellos lo señalan: “Consulta a texto completo en formato electrónico”. Tal vez debido a la novedad, a la curiosidad que despierta una nueva publicación, el número 1 alcanzó 1024 consultas de enero a septiembre de 2014; en ese lapso, los números que tuvieron mayor número de descargas fueron el 35, “Crítica literaria Latinoamericana”, con 886, el 16 con 856, el 30 con 845. Las consultas en formato electrónico alcanzaron la cifra de 21 255.

Resulta satisfactorio que un número para especialistas y críticos en literatura tuviese tan elevado número de consultas pues era la primera ocasión que incursionábamos en un tema teórico y, por ende, polémico, como la crítica literaria latinoamericana. Aún con lo engañoso que pueda resultar echar un vistazo o leer en profundidad un número de tamaño complejidad, nos congratula dicha aceptación.

El número 16, “Literatura Mexicana en el siglo xx”, contó con 856 lectores internautas. En él se aprecia el crecimiento la literatura mexicana a nivel cuantitativo como cualitativo. Un vasto y riquísimo mural plasmaron las letras mexicanas durante la centuria que finaliza en 2001. El volumen reúne tanto estudios panorámicos como acercamientos a un autor o una obra en particular. Resaltan capítulos dedicados a los escritores mexicanos en el extranjero, la novela de la revolución mexicana, la narrativa indigenista y la india, ensayistas mexicanas, dramaturgia, la novela policiaca, entre otros.

El número 30, “La generación del medio siglo I”, alcanzó 845 descargas. En él se hace un balance de algunos de sus autores más relevantes. “[...] no es una selección, sino un corte [...] se hace un

acercamiento que comprende evaluaciones de época, del conjunto de la obra de los autores o de cómo sus obsesiones y temas predilectos se asoman en la diversidad de los textos". En este tema están presentes: Luisa Josefina Hernández, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, entre otros.

Por otro lado, la consulta a los artículos de la revista en formato PDF arroja la siguiente información: el total reporta 334 912 usuarios, de enero a septiembre de 2014. Cifra inimaginable en nuestra versión impresa. El número 36, "Premios Nobel latinoamericanos", tuvo 25 043 visitas. El número 40 dedicado a "Los suicidas en la literatura" fue consultado por 20 716 lectores. El número 22, "Cuento Mexicano del siglo xx", coordinado por Severino Salazar, obtuvo 24 787 consultas. Es un amplio volumen donde se comenta que la producción cuentística en nuestro país es de las más ricas y prolíficas en lengua española. Hay libros ya clásicos, imprescindibles, en el género. El volumen contiene textos que reflexionan sobre la obra de importantes cuentistas mexicanos como Martín Luis Guzmán, Juan José Arreola, Juan Rulfo, José Revueltas, Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Francisco Rojas González, entre otros. El número de descargas a este número nos permite suponer el interés presente por este género literario vinculado, sin duda, al placer por su lectura.

Ante hechos irrefutables, en torno a estas nuevas tecnologías, resultan un poco anticuadas nociones que la generación saliente maneja en torno a la idea de lector y de lectura, sobre el tiraje de la revista, entre otras; nuevas nociones impone esta nueva realidad que se basa en nuevas tecnologías: un nuevo tipo de lector, novedosas y diversas formas de apropiación, de información y de conocimiento. Hoy estamos en la posibilidad de avanzar con un tema de la revista que incide con la presencia de nuestra publicación en línea. El primer semestre de 2015 versará respecto el polémico tema literatura y nuevas tecnologías. Christian Sperling coordinará el número 44, "Humanidades Digitales", que resulta un salto cualitativo en una revista de corte tradicional y apegada a determinados cánones literarios.

Esta revisión es necesariamente parcial. Es sobre todo un acto celebratorio. Muchos números, muchos autores y un gran cúmulo de indagaciones amplias, profundas y consagradas a determinados temas, dan cuenta del trabajo de los profesores-investigadores del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco, y en

particular del Área de Literatura. Hemos querido resaltar este trabajo ahora que nuestra Universidad cumple cuarenta años de vida y la literatura, dentro de nuestra Unidad, está más firme que nunca, con sus dos posgrados: la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx y la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, y desde luego con *Tema y Variaciones de Literatura*.